Pablo PICASSO : *Guernica*, 1937

Huile sur Toile, 351 x 782 cm – Madrid.

Pablo Picasso (1881-1973) : peintre, sculpteur, dessinateur, graveur, et céramiste espagnol, Picasso est un artiste célèbre du XXème siècle. Il a innové dans les styles (cubisme) et les techniques. Il fut l'un des artistes les plus prolifiques de son temps.

- Le 26 avril 1937 pendant la guerre d'Espagne, la petite ville basque **Guernica** fut bombardée par l'aviation nazie, alliée de Franco (1600 morts).
- Créé en quelques semaines par Pablo Picasso (commande des républicains pour le pavillon Espagnol de l'Exposition universelle de Paris de 1937), cette immense toile monochrome exprime toute **l'horreur**, la **colère** et la **révolte** ressenties par **le peintre** espagnol à la suite de ce bombardement. La toile, symbole des horreurs de la guerre, est aussi un hommage aux victimes de ce bombardement.

« ***La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements***, déclara Picasso à propos de Guernica***. C'est un instrument de guerre, offensif et défensif, contre l'ennemi*** ». Ce tableau de Picasso est une oeuvre de dénonciation et de protestation, c'est un message universel qu'il nous adresse contre toutes les guerres, pour la paix.

Mes remarques : Scène de carnage en noir, gris et blanc. Ce tableau nous atteint par la douleur des êtres représentés (...).

Moyens utilisés par Picasso pour transmettre son message :

- Choix de ce qui est représenté: êtres, objets... Symboles empruntés à la mythologie espagnole (le taureau (brutalité) et le cheval (peuple)

- Mise en forme:
  Juxtaposition, enchevêtrement, désordre, accumulation.
  Absence de couleurs : noir, blanc, nuances de gris. Contrastes. ➔ sombre, inquiétant, pesant.
  Formes anguleuses, dislocation du réel (cubisme) ➔ expression de la violence, de la barbarie.
  Grand format : marque l'observateur.

Quelles correspondances peux-tu établir entre les moyens mis en oeuvre par Picasso dans *Guernica* (1937) et ceux utilisés par Penderecki dans *Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima* (1960) pour évoquer / dénoncer l'horreur de la guerre ?

	Picasso, *Guernica* (1937)	**Penderecki, *Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima* (1960)**
Forme	Rectangulaire, grand format.	Succession d'atmosphères, de climats. Pas de forme précise.
Représentation Imitations.	Ce qui est figuré. Personnes, objets...	Représentations/ imitations sonores (cris, sirènes...), atmosphères créées.
Couleurs	Choix des teintes monochromes (?) Palette sombre	Timbre. 52 Instruments à cordes frottées, joués avec des modes de jeux particuliers diversifiés à l'extrême... toute une palette sonore ! Sonorités agressives, stridentes, Clusters, dissonances...
Nuances	Dégradé	Crescendo/decrescendo Nuances fff à ppp
Contrastes	Noir ≠ blanc	ppp ≠ fff suraigu ≠ grave succession plus ou moins rapide ou lente des événements sonores. contrastes d'atmosphères.
Agencement	Juxtaposition, accumulation enchevêtrement, désordre.	accumulation d'instruments (ex. cluster par accumulation) entrée successives ou simultanées des instruments. Juxtaposition d'instruments
Utilisation de techniques Particulières pour exprimer l'horreur, la douleur	Cubisme, dislocation des formes, lignes brisées	-utilisation de modes de jeu spécifiques (col legno,..) - invention d'un « code d'écriture » dont il fournit le mode d'emploi. - dissonances, cluster, - temps lisse, athématisme...